

**Феноменът
Театрална работилница
Сфумато. Разговор с
Маргарита Младенова
и Иван Добчев -
на страница 5**

**Кураторът Кирил
Златков за изложбата
Нова българска
типография II -
на страници 6-7**

**Руската
писателка
Мария Степанова
за перипетиите
на паметта -
на страница 9**

**На какво
се смеем днес?
Гледната точка
на Петър Краевски -
на страница 8**

Честит празник!

КИРИЛИЦА

А Б В Г Д Е

Ж З И Й

К Л М Н О П

Р С Т У Ф

Х Ц Ч Ш Щ

Ъ Ъ Ю Я

на първото издание

Селският ангел

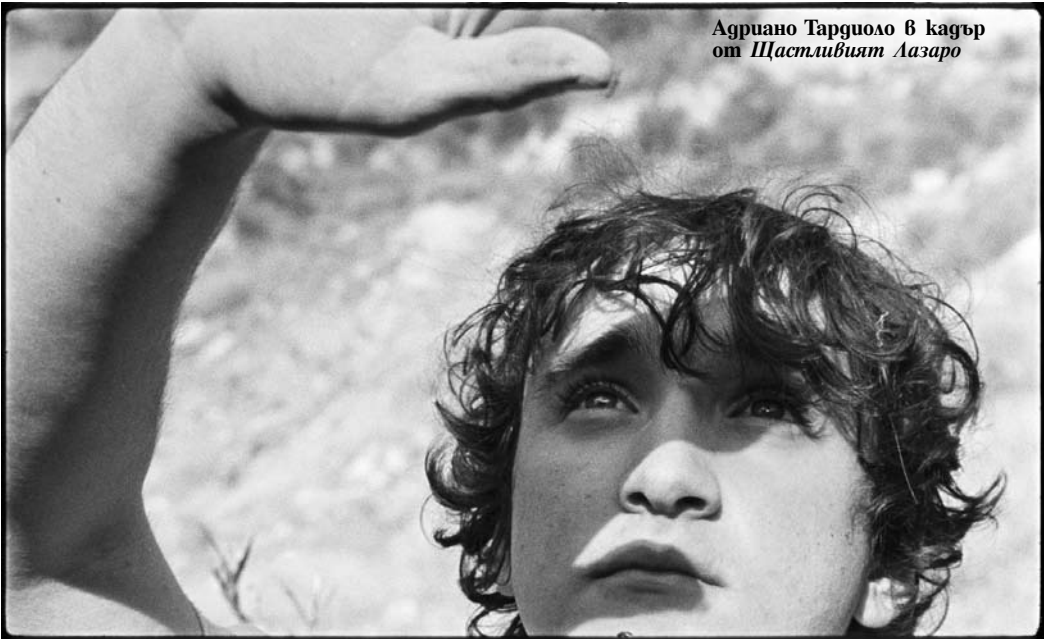
„Щастливият Лазаро“ (Lazzaro felice), 2018, Италия/Швейцария/Франция/Германия, 128 минути, сценарист и режисьор Аличе Рорвахер, продуценти: Карло Кресто-Дана, Грегори Гатос, Пьер-Франсоа Пие, Тициана Судани, Майкла Вебер; оператор Елен Аубар, музика Пиетро Кручини, в ролите: Адриано Таргуио, Лука Чиковани, Аляба Рорвахер, Томасо Рацо, Агнеле Траганини, Серджи Амосе, Напашино Баласе, Николета Браски и др.

Наздраве за сценарий от Кан, най-добър филм от Чикаго, „В духа на свободата“ от Йерусалим 19 и др.

Разпространява Арт фест

Докато Аличе Рорвахер гледа филми в Кан като член на журито за „Златна палма“, прекрасният ѝ носители на наградата за сценарий от международното издание на фестивала може да бъде видян в избрани софийски кина.

В селото Инволати купих трев. Кукуричат петла. Властва мизерията, но веселбата не секва. Въпреки че действието се развива през 90-те, тези хора живеят в пампелвека – всичко е вехто и примитивно. Сред баби, старици, зоденцици... се откроява момчето Лазаро (Адриано Таргуио) – рошаво, енер-

Адриано Таргуио в *Лазаро от Щастливият Лазаро*

Крешендо

Две изгържани руски програми

Камаретата „Сиуети“ в състав: Калина Митева (шуга), Катерина Калоянова (виолончело), Алия Жейба (пиано), Кристиан Калоянов (кларинет) с участието на Майк Перу (шуга) и Кристиан Сузареб (виола). В програмата: Трио за шуга, виолончело и пиано №1 и 2 (Шостакович), Шест прелюдии за кларинет и пиано из оп. 34 (Шостакович-Калоянов), Увертюра по еврейски теми за струни (Барнел, кларинет и пиано (Прокovieв) - 14 май, камерна зала „България“;

Симфоничен оркестър на БНР, диригент Марк Кагин, солисти Аманас Кръстев (виолончело), Марио Анзело (пиано). В програмата: Тиха музика (Валентин Сивестров), Концерт № 1 за виолончело (Шостакович), Сюита из музиката към филма „Дамата Пика“ (Прокovieв), Сюита из музиката към филма „Мъртви души“ (Алфред Шнитке) –зала „България“, 17 май 2019 г.

Младите от ансамбъл „Сиуети“ не си губят времето. С всяка своя програма се заявяват все по-категорично като можели и търсещи инструменталисти, споещи в естетически съборен състав.

Програмата ми бе рампирана от от гдете клавирни триа на Шостакович, фиксирали контрапунктни моменти от живота на композитора. Митева, Калоянова и Жейбова извазяха дъга смислов портрета на геня. Първото трио, създадено от 16-годишния студент, звучи с накарва съдобност, покорява с лиризма на темите, с енергията на пориба, изненадва ме с преходите от кантатената до балаганния тил „пробавяния“, за да успокои отново съзнанието с широка мелодична линия. Това ранно трио е в една част, Шостакович първоначално го е назвал „поема“. В тази посока бе и прочитът на състава – изпиано, с тишини, но интензивен збук, извържано в една линия с внимателно фиксиране на характерните обрати във външното. Техният ансамбъл не е балансиран синхронен, той се образува от комплиментарно съчетание на ярки индивидуалности, всяка от които се наанас с достоверен принос в съвместния тонов разговор. Сложно е, дори много, изисква великолен слух и мярка в приноса към ансамбъла. Във второто трио личният характер на прочитам и бе категоричен – и в мелодичния кон-

образца тъкмо към Лазаро. Отпънчивото момче му помага. Сблъсват се. Селяните пълят из планината и търсят Танкреди. Лазаро се привързва към аристократа. Но се случва инцидент. И после... Всички са остарели, но не в възкръсналият Лазаро. С окаяните си грехи той се оказва в големия град (снимани са Милано и Торино), където всичко му е чуждо. И е враждебно. Случайно се натъкна на съселянка. Очакват го още премежия. А той търси ли, търси Танкреди... „Щастливият Лазаро“ е селско-градска приказка за наивността и добротата, за експлоатацията, за силата на оцеляването и за светостта на живота. Толкова е необичайна и красива, жестока и нежна, че не остава спокоен дни наред. И въздишаш об-

Аличе Рорвахер споделя: „Чрез пътуванията ми из страната успях да срещна много „щастливи Лазаровци“. Бих ги описала като хора, които са горби, но през повечето време не правят добро просто защото не знаят какво е това. Всичко, което представляват тези хора, ги остава на заден фон, защото винаги, когато им е възможност, предоставят места си на други“.

Ако сте изпуснали филма на София филм фест, сега не се चुжете. Ще си досъставите дъга часа блаженство.

Геновева Димитрова

За буквите между Пловдив и Матера

Десет букви от кирилицата гостуваха в Матера като част от проекта *За буквите между Пловдив и Матера*. Неозба ца е съществяването на културен мост между гдете еврпейски столици на културата през 2019 г. – Пловдив и Матера, чрез кирилицата (популяризиране делото на първият български издател и печатар Яков Крайков и възилане на местни жители и гости за участие във фотосесии с букви). Проектът се реализира от фотографката **Гаял Йотова**, куратор **Светла Пенкова**, с участието на скулптор **Саба Стоианов**, автор на буквите в лоял размер по модела на шрифта, изпозван в книшате на Крайков.

В основата на проекта стои слабо познатата (го-

към петсерийния телевизонен филм на Михаил Швайцер „Мъртви души“ Шнитке пише през 1984 г. Сюжета на Рождественски изва по-късно, първите на композитора, през 1993 г. и е събрала в тридесетина минути найценното от звуковия ресурс, заложен във филма. Партията на пианото е владяна повече в театъра, отколкото в музиката. Всъщност, една от идеите на сюжета е да се предложи различен театрален интерпретация на музиката от сюжета и дирижента – нещо, от което Марио Анзело и Марк Кагин са достигнали само 4 екземпляра).

В продължение на седмица (10-16 май) буквите от кирилицата на Яков Крайков обикаляха града Матера и региона Базиликата, съпътствани от разказ за историята на кирилицата и писмеността в България, както се оказва почти напълно непознати по тези места. Множество хора – местни жители, но и такива от Португалия, Русия, Бразилия, Румъния, Франция, България, Австрия и др. се влякоха на организиран и случаен принцип в този първи, интерактивен етап на проекта. През седмицата, в която в България на 24 май се отбелязва Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, 21 букви гостуваха в Пловдив, където проектът също привлича интерес.

Представянето на проекта в Матера започна на 11 май, денят на св. св. Кирил и Методи, с уъркшоп по типография, организиран от Франческо Калдарао (Фондация „Матера 2019“, Open Design School). Темата за кирилицата се оказа ключова, за да бъде въведена българската култура на

Екатерина Дочева

Десет години по-късно

Разговор с Маргарита Младенова и Иван Добчев

- Десет години по-късно! Много неща се промениха, някои останали неизмени. Неизменна е упоритостта, с която продължавате експерименти с експедиции в човека, в човешкото. Запази се уникалността на Театрална работилница „Сфумато“ като безкомпромисно отстоявано място за театрални търсения, като място, където на младите системно се подава ръка, където, когато чуеш сиях, той не е, за да скрива екзистенциалната или социалната пустота и невъзможност, а от разбирането, че в гримасите на живота има и своеобразна, тъжна и трагична, поезия. Така ли ще бъде и занаятът? И след нови десет години?

Иван Добчев: Някога, в началото, бях казал, че „Сфумато“ може да бъде разбран чрез това, което не иска да бъде. „Сфумато“ не искаше да прилича на конвенционалния театър, не искаше да казва на зрителя това, което той вече знае, искаше да го изненадва, да го учудва, да го скандализира, не искаше да забавлява и разтушава своя зрител, не искаше и не позволяваше на своите актьори да повтарят себе си, да се осаянт на предишните си успехи, предизвикваше ги да рискуват, да живеят на сцената в режим на провал.

И в следващите десет години това ще продължи.

Маргарита Младенова: Това в времето никога не ми е било ясно. В паметта времето го няма, има ги само нещата.

Равностметката като опит да се погледне и осмисли натрупаното не ми е много пристопа. Има опасност от театрална археология – да се фетишизираят началата, да се обявяват за священи и там да си останем. Истината за глъщата, изключително жива във всеки свой маршрут експедиция, наречена „Сфумато“, е, че е водена от интуицията, от чувството за смисъл, не от правата логика.

Това, което не се променя, е дълбокото убеждение, че предмет на театъра като изкуство „на живо“ е целият човек – какъвто е и какъвто би могъл да бъде – вписан в цялото битие.

Събираме на тук-сега и там-винаги в едно. Това не се е променило и няма да се промени.

Времето 2009 – 2019 г. е време „на мъришавите крави“ (по Библията). В конюнктурите на пазара спектакълът от пловдив се сведе до стока на серията. Културен продукт, така се казва вече. Неизбежно е и не това е най-лошото. За стратегия като „Сфумато“ (те се броят на прсти в света) проблемите изгват от пренебрегването на процеса за сметка на бързия резултат и лесното (годохно) разпространение на продукта. Количество и приходи за сметка на качеството. Скъсаша се репетициите, смалеха се времевите пространства за чиста лаборатория-ателета, за Маайк сезони, за срещи и дискусии. В узаконения хаос на програмиране в българския театър все по-трудно уържваме да слееваме творческия импулс; да слееваме процеса на създаване; да откриваме метаезика и образа на всяка от идеите си.

Уържваме обаче. Най ми е болно за променените мерки на възприетие. Няколко тотално оърбяване на ползата, пълззание по фактурите, нетърпение за владение. Нашето беруко – видимото заради невидимото – изисква особено събитие за това невидимо, което гъжи, води, определя; което съществува като беззвучна духовна енергия, като екстатичен импулс. Като не-из-раза в израза. Събуждането на този импулс е ца на всичките ни занимания с младите, на опитите, практиките, вътрешните техники – той е чистият хоризонт на чистото „Сфумато“ внера, днес и утре.

Архитектурата е духовна дейност, „тъга по идеала“ – както го определя Тарковски. Нищо по-малко от това.

- Слел „Зимна приказка“ и „Завръщане във Вишенберг“ – отново дъга много успешни и вътържорено приети спектакъла! – сякаш внезапно изва „Медея – майка ми“. Делът ги повече от година, но ги да и нещо много повече. Дори стигате до извенията, че правите „рестарт“ на дейността си. Вече не се помняте в чужди авторски светове и чрез тях опосредствано за изследване живота на човека и човешкия дух, а пряко се вгледжвате в забойкащото ви, в „живота на улицата“. Този силен документализъм на поредите спектакли ерва ли е случаен. Какво ви гдеше го него? Помня, че Станислав Спратшев пишеше за свързочника, който булжа, че сражението може да бъде загубено. Тогавя той вече няма време за когдове, а в пръв текст изпраща в ефъра своите може би последни думи. Сигурно праща последните събедения за враса, за да помогне на своите. Мисля си, че нещо подобно мотивира това обръщане на „Сфумато“ към „улицата“ и нейните проблеми. Така ли е?

Иван Добчев: Този „рестарт“ се превърна във фалстарт... Той беше ефект на нашето усъняване във възможностите на големата драматургия днес да убива зрителя. Този зрител от депресии си години е заробен да се забавлява в театъра, да булжа на сцената същоото онова, което се мотае около него в реалността. Той е продукт на социалзуга „По-близко го живота, повече сред народа“. И изкуството „слезе“ на нивото на тълпата, съгледка я епигермално, забавлява я и я утешава, че има и по-тъпни тълпанири от нея; и тя, Нейно Величество Тълпата, ще се изпоребее да пълзи заца 1 на НДК и стадиони с концерти на разни мечки и мечоци... Програмите ми „Терминал 2“ и „Медея – майка ми“ бяха опит да погледнем този заробен зрител и в тях да го изненадаме с припомняне на имена, като Елиас Канети и Достоевски, Борис Христов и даже с документални записи на съвременни момичета, изпаднали в ситуации, сходни с тази на античната Медея. Чисто концептуално тези проекти бяха провал. Онези „заробени“ зрители изобщо не пожелаха да ги видят, а нашият кръг от публика беше разочарован, че се занимаваме с всекидневието и с проблеми, които са обект на жълтите вестници.

Маргарита Младенова: Не мисля, че „Медея – майка ми“ и „Терминал 2“ са грешка. По-скоро ни отърсва от напразни илюзии за „2 в 1“. За мен те бяха отваряне на вратата за друг въздух; на сцената – към площада и „гърбия театър“. Мако естетически „варваризъм“. Прекалено литературни станахме, прекалено професори.

- Кои бяха творческите причини след няколко години да направите нов „забой“ и да се върнете отново към високата литература – Достоевски, Радичков? Вече обогатени с нов опит, с нова горчивина и яростен въпрекизъм?

Иван Добчев: Отговорът е в края на предишния...

Маргарита Младенова: Прав е Тончо Жечев, че „Одисей“ е мит за завръщането, не за пътешествието.

Да се завърнеш към Радичков, е да се завърнеш в Итака. Откриваш я по-тербожна и объркана, по-безнадеждна. Откриваш Радичковия човек като изчезващ „образ и подобие“, като единица мярка за човек в битието – и се питаш какво изва слез него.

За мен „Идиот“ е много по-неустой опит от „Албона“ върху същата огромна тема – събата на жеста да се отворши към близкия като поръчение и смисъл – в един свят, който обявява това най-човешко проявление за идиотизъм. Съзнателният риск да погледем в пространствата на Достоевски и Радичков най-малката кръг от актьори на „Сфумато“ – да го направим с „маките“ – осветяваше това трудно завръщане. Не случайно представленията от последните ни програми започват същински да се случват ерва след десета среща със зрителя. Те порастава, както растат децата.

- Спектаклите на Маргарита (Младенова) са някак по-загържани, по-нетърпеливи да се изкажат, да стобутят гримецоето в зрителите. Спектаклите на Иван (Добчев) са външно по-спокойни, многослойни, винаги искащи да бъдат не само това, което булжаш непосредствено, но и нещо много повече, нещо

от пластобете на вярата, на непреодолимото, на Бога. Коемо понякога ги прави не така ясни и контактни. Въпреки това, а може би именно заради това, продължавате да имате в общи постановки. Как го постигате, кой от какво „свое“ се отказва в името на художествената цялост на общото? **Иван Добчев:** Този „заедност“ е твърде непосилна, когато вече има категорично заявен собствен почерк и творческа нагласа. В по-младите години бяхме по-толерантни и любопитни към другия.

Маргарита Младенова: „Общите ни постановки“ са безпрецедентен подвиг в историята на режисурата – не само българската. Инфартно преживяване с непобитен ефект, невъзможен при работа отгелно. Не може да се случва отново и отново. Или ние вече не можем. Но като грешка за общото, модела на правене в програми – гба ползгата върху една тема, една болака – „Сфумато“ продължава да е „зестус между двамата“.

- През ноември 2011 г. ставате член на престижния Съюз на театрите на Еврора (УТЕ), членувате и активно работите и в НЕТА – театрална мрежа, обхващаща главно Балканите и Източна Еврора. Какво ви дава и какво би мога още да ви даде тази интеграция с еврпейския театър? Тук е мястото за стане дума и за проекта „Пристройката“. За „Пристройката“ говорихме и преди повече от 10 години...

Иван Добчев: Този интеграция би мога да ни даде повече, отколкото ни дава. Вероятно върху отпущенето към нас като театър се отразява негипивно отношение към България, към нейните пошпици, съдебната ни система, корупцията и въобще всичко онова, от което не можахме да се отърсим в годините на прехода.

Пристройката е най-амбициозният ни проект, импулсът за него не е секнал през всичките тези 30 години. Ние смесихме няколко адреса в пориба си да намерим истинското място за Театралната работилница. Проектът „Пристройката“ е Венец на тези усилия. Това е най-видимото нещо, което можем да забеечам на бъдещия театър на България.

Маргарита Младенова: За нас е чест да сме егистивният член на УТЕ от българска страна редом с Пикола Театро, Лев Догин и много други. Полезно е най-вече за младите, които изпращаме за участия в майсторски класове, ателието, фестивали – братовчеди на Маайк сезон, който вече е силно междуроден при съхранен „уникален“ (според думите на гостите ни) статут да показва всичко – и да се „доминира“ по време на самия фестивал.

Има идея, която подгържаме – да се възстанови големият фестивал на УТЕ за големите (като обем) спектакли на театрите членове. „Сфумато“ често участва във фестивали в чужбина. В контекста на „замваряне на системите“ и проблеми с бюджетите дори на най-големите еврпейски форуми, възстановяването на този фестивал на УТЕ ще е добър ген за еврпейската култура.

„Пристройката“ е послегната физическа стълка на делото „Сфумато“, към която вървим от миналите десетилетия. Най-трудната. Най-важната за утрешния театър и зрител, най-важната, за да сме съществени като условия за превръщането на театралната работилница в еврпейски център за театрално новаторство. Това практически е тръгало за става, но физически и юридически престоит. Силно се надявам и правя свърхвъзможното, когато „Сфумато“ стане на 33, за пристройката да не се зобори в бъдеще време.

- Извистено е, че една театрална идея, която се използва от дадена група, се изчерпва или поне तरी художествено захиване приблизително за около десет години. Вече 30 години интензивността на търсенията ви в „Сфумато“ не отслабва. Как си го обяснявате?

Иван Добчев: Пролгъжавме да се стремим към „живия театър“ (по Питър Брук), да не допускаме в „Сфумато“ проявление на „мъртвия“.

Ожесточено сме критични към себе си, към другия, към актьорите си, към целия работен екип на „Сфумато“.

Маргарита Младенова: Има няколко „перпетуум мобиле“, самозареждаща се творческа машинка в това да започваи всеки път отначало. Има красива лудост в светналите погледы при досещане, че ето – това е! Има респект към големата битийна майна, която не ти се открива никога докрай. Окуражава ни явният нарастващ глед за високи срещи у момчета и момичета от „последните“ поколения.

Голяма подкрепа е принадлежността на „Сфумато“ към една неформална световна театрална общност, която използва театъра като високо познание чрез изкуство. Да не забравим за благодарим на вразовете си – защото това, което не те убива – наистина те прави по-силен.

Лабораторията не е спокойно упражнение. „Сфумато“ е творчески синдром на засилен тревожност, оголен нерв, пръст в раната. Който държи на неприкосновената си „зона на комфорт“ – не е за тукя.

- И примата сме на години, когато човек прави непрекъснато рекапитулация на изминалото, когато с нарастващо любопитство се върта в мъглата на бъдещето. Не може да не се питаме кой ще ни наследи след време? Ще използва ли принципите, върху които построихме и развивахме когото работиме Театралната работилница? Правите много за младите, забелявате ли следовниците – по посветеност, по отдреденост, по човешка непримиримост, по вара в смисъла и предназначението на човешкото съществуване?

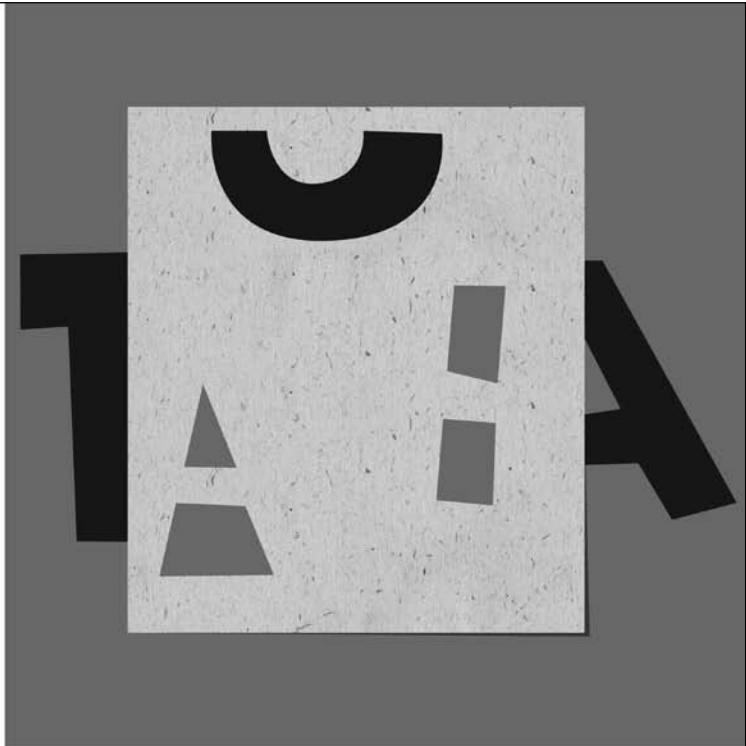
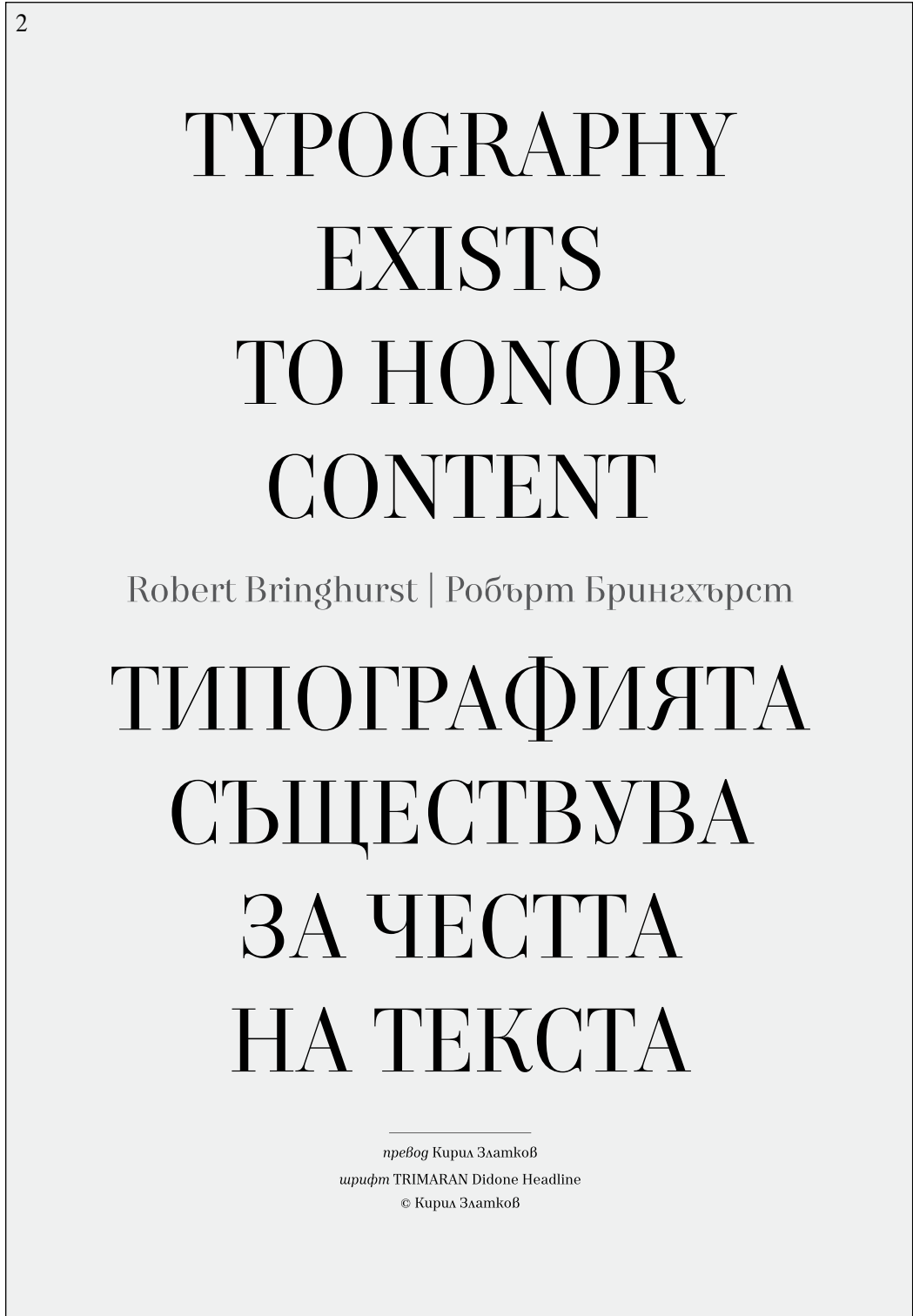
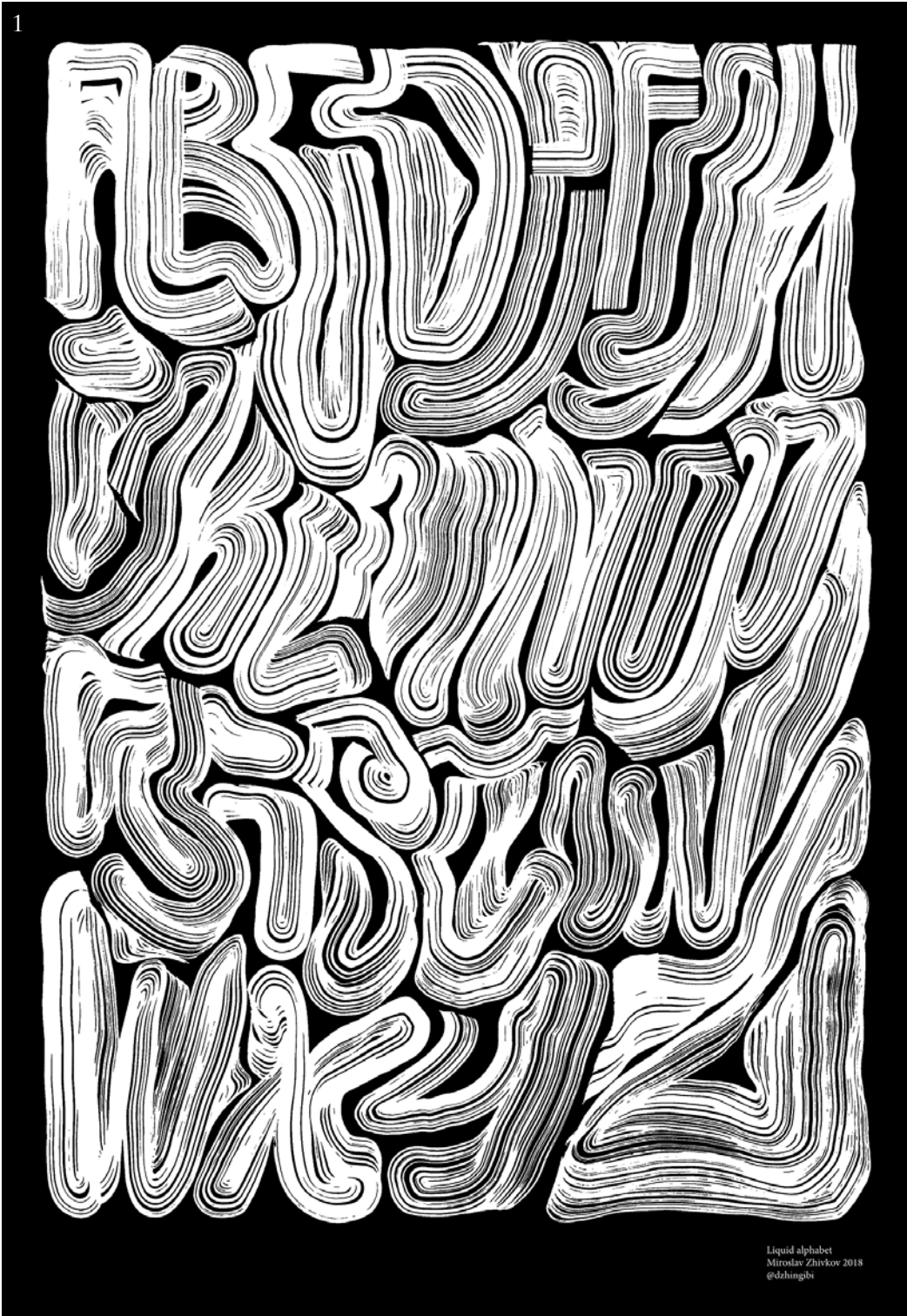
Иван Добчев: Да, имаме последователи, повечето са наши ученици и естетически са посветени в каузата „Сфумато“. Вярвам, че духът на Театрална работилница – Лаборатория ще бъде унаследен и продължен достопитно.

Маргарита Младенова: Имаме последователи – и то все повече. И то способни да ни продължат. Възрастят е колко глъзо ще изгържат. Но този въпрос изва „по пътя“, а не преди да тръгнем. Да му мислят!

Разговаря Николa Вангов

1. Мирослав Живков, Liquid Alphabet, 2018
2. Кирил Златков, шрифт Тримаран
3. Цветислава Колева, 2017
4. Милена Вълчарова, Хибридни думи и цифри, 2019

Шрифтът - ключ и ключалка

На 22 май т. г. в СУ „Св. Климент Охридски“ беше открита изложбата „Нова българска типография II“ – графичен дизайн и съвременна типография от български автори. Изложбата е организирана от Кирил Златков, „Типофест“ и Културния център на университета. Нейният куратор Златков събира 70 творби на художници и авторски колективи от различни поколения - от класици на българския дизайн до обещаващи заявки на студенти. Те са обзор на постиженията в шрифтното изкуство, типографската практика и типографските експерименти между първото издание на изложбата през 2013 г. и днес. Двете експозиции скоро ще намерят своето продължение на сайта typography.bg - постоянно

Разговор с Кирил Златков

- Как разбираме, че един шрифт е остарял?

- Шрифтовете се делят на две големи групи според предназначението си – група 1: шрифтове за заглавия, декорация, украса, плакати, рекламни послания и т.н., и група 2: шрифтове за дълги текстове или, още, за продължително четене.

Тези от група 1 трябва да привличат вниманието на зрителя с графиката и визуалната си идея, трябва да имат ярко, силно присъствие, да крецият. Те трябва да внушават философията и качествата на това, което представят. Могат да изглеждат тежки като каменните блокове от египетските пирамиди или пределно тънки и изящни като красиви супермодели от света на модата. Могат да имат орнаменти, сложна текстура/фактура или графична илюзия за обем. Много често графиката им е съзвучна с актуални за времето стилове и мода.

Шрифтовете от група 2 стоят на другия полюс – те трябва да са неутрални и невидими, да се разтварят в процеса на четене, без да изтъкват пред четящия каквато и да е особеност или странност във формата на буквите си. Тяхната роля е да бъдат най-прекия път между съдържанието на текста и читателя.

Въпросът за остаряването на шрифтовете изглежда да има лесен отговор: приключва времето на модата хикс или изгрек - и с това

обогаत्याща се колекция, която има амбицията да представя най-доброто в българската типография. От Културния център съобщават, че, за разлика от първата изложба, „Нова българска типография II“ не е фокусирана само върху кирилицата, а въобще върху дизайнерския усет за съвременна типографска дейност. След първата „Нова българска типография“ се появи манифестът на българската кирилица – призив за популяризиране и обогатяване на българската графична форма на кирилицата като част от културната ни идентичност (бел. ред. - вж. бр. 25 на в. „Култура“ от 2014). Изложбата в центалното фоайе под аулата на Ректората продължава до 10 юни.

К

произведенията, типични за тази мода или епоха, отиват в музеи, или остават мил спомен. Остаряла ли е музиката от филма „Флашданс“? „Ченгето от БеВърли Хилс, 2“? Диското въобще? Можем да кажем, че шрифтовете, особено от група 1, остаряват като произведенията на популярната култура, тоест излизат от масова употреба, но не губят ценността си. Просто тя се видоизменя, става ценно свидетелство за десетилетието, автентичната естетика на периода и т.н. Според формулировката на Роберт Брингхърст, ако типографията въобще има някакъв смисъл, то, това са две неща - историческа уместност и визуална адекватност. Шрифтовете не могат да съществуват без контекст. Можем, разбира се, да изпитваме възхищение и естетическа наслада при вида на букви, които изглеждат съвършени, с перфектни пропорции, фини детайли или други качества, но, за да оценим истински един шрифт, трябва да видим и думи, набрани с него. Римските имперски главни букви са пример за съвършенство вече две хилядолетия и продължават да се използват. Но колко често се случва най-красивата певица да пее най-любимите ни песни? Или най-красивата тенисистка да е номер едно в ранглистата?

Шрифтовете от група 2 по дефиниция трябва да стоят вън от всякакви моди. Основното при тях е разпознаваемостта на буквите в малки пунктове. Ако се вгледаме в буквите на печатна книга от епохата на Ренесанса, да речем Писмата на Цицерон, събрани от Петрарка, и ги сравним с буквите в книгата на Иън Мъск (американското издание) почти няма да намерим разлика. Шрифтовете за продължително четене са най-консервативната част от културата. Промени се случват и там, разбира се, но в много малки граници, най-често това са детайли, забележими само за специалистите. Така и трябва да бъде, защото четенето не се е променило много като процес за последните 500 години. В нашите мозъци има места, някъде доста дълбоко, в които стоят архетипни форми на буквите. Според сравнението на Фрутигер, това са ключалки, които дизайнерът на шрифтове за дълги текстове трябва много добре да познава, за да направи буквите-ключове. Ако ключовете имат неправилна форма или дори малки несвършенства - и не виизат лесно в ключалките, те ще предизвикат триене, скърцане, дискомфорт и фрустрация.

Всяка епоха има и типични за нея шрифтове за дълги текстове, но що се отнася до кирилицата, особено по нашите земи, разнообразието не е никак голямо. Компютърната ера у нас създаде един абсурден феномен – абсолютната доминация на шрифта “Times New Roman” в книгопечатането. Ето, днес той е остарял - и естетически, и функционално, - но продължава да бъде най-популярният шрифт за дълги текстове у нас. Инертността на нашата култура и общество като цяло засилват абсурда, но и го някъде го обясняват.

- А кое гарантира дългия живот на един шрифт?

- В наше време това е враждането му в операциона система или поставянето му като шрифт „по подразбиране“ в някоя популярна програма.

- Има ли смисъл от един шрифт, ако той не се употребява?

- Да. Дизайнерската работа по един шрифт е плод на върхновение, но и на дисциплинирани усилия шрифтът да се завърши технически, докато стане годен за употреба като шрифт, а не само като графика. След това трябва само да се публикува, да се „пусне“ някъде, за да го видят хората. Има много примери за шрифтове, които са влезли в употреба, или дори са станали много популярни години след създаването си.

- Интересуват ли се издателите, софтуерните компании, рекламните агенции от работата на българските дизайнери в областта на шрифта?

- Все повече. Българинът обича да е в час, да не изостава от световните тенденции. Всички виждат как големите компании правят собствени корпоративни шрифтове и ги използват като комуникационен инструмент. Това се случва и в България, макар и добрите примери да са все още малко.

- Кога едно изображение се превръща в буква? А обратното?

- Както вече казах, когато, съзнателно или не, уцели някоя архетипна буквена ключалка. И обратно, буквата Е изобразение, абстрактно изображение, имащо връзка със звук/звуци от речта. Някои букви, като например А са еволюирали пиктограми. Алеф е семитската дума за бик. Йероглифът е бил глава на бик, която по-късно финикийците, а още по-късно и гърците, синтезират до познатата ни днес форма.

- За какво спорят днес българските майстори на шрифтове?

- Всички български майстори на шрифтове могат да се поберат в един автобус. Спорят от време на време за някои детайли в конструкцията на някои от буквите на българската форма, но това е здравословно, нещата се изясняват с търсене на смислени аргументи от историята, днешния ден и логиката на писането на ръка с определен инструмент.

Българската общност на шрифтовите дизайнери е доста сплотена и сякаш не страда от проблемите на други творчески общности, като, например, писателите или кинодейците. Може би защото парите при нас са твърде малко. Правенето на шрифтове е елитарна дейност. В разпадащото се българско общество заниманията с шрифтов дизайн са сюрреализъм. Просто така се е случило, че преди няколко десетилетия назад е имало разцвет на тази дейност около проф. Васил Йончев и това се е оформила визуално идея за българската различност. Сюрреализмът днес е пълен, особено заради факта, че за нашите особености се знае повече извън България. Много от чуждестранните колеги наивно мислят, че българската форма на кирилицата е оформена като държавен стандарт и има задължителен характер.

- Еволюира ли - и как по-точно - представата за различие между българската и руската кирилица?

- Разликите са ясни, те са наша идентичност, а най-хубавото е, че всичко това е красиво, и е еволюционно оправдано. За българите е все по-ясно, за чужденците - също. Преди десетина години въяха в необходимостта от революционни действия за налагане на българската форма на кирилицата в обществото. Днес не мисля така. Трайните

ежедневни усилия канка по канка, човек по човек, лекция след лекция, работилница след работилница, книга след книга, са много по-ефективни от императорските декрети. А и ние не сме чак толкова много хора. Не че не се нуждаем от културно-просветна армия, но ми се струва все по-невъзможно. Правим каквото ни е по силите.

- Какво прави сбора от букви шрифт?

- Шрифтът, освен графика, нарисувани букви, е и софтуер, вие го инсталирате на вашия компютър. В българския език думата за графиката на буквите и дигиталния продукт е една и съща. В повечето европейски езици има поне две различни думи.

По отношение на графиката – буквите трябва да имат единна логика на графичната постройка – общ дуктус и стилово единство. Тези неща се учат. Но все по-често се търсят интуитивно, все по-малко хора имат способността да се задълбочават.

- Как машините променяха изкуството на шрифта?

- Машините просто спестяват време. Днес един шрифт може да се произведе и публикува за много по-кратко време отпреди десетина години. Встрани от това, в момента, в най-дигиталната епоха, най-модерни и най-многобройни са шрифтовете, имитиращи красотата и несвършенствата на живото писане на ръка върху хартия и други повърхности. Това е съзвучно със зелената вълна и актуалността на всички натурални/органични продукти, устойчивото еко-отговорно поведение и, разбира се, новият лихмерен бон тон и хипстерски лайфстайл. Дизайнът не е изкуство, той винаги е функция на нещо, той обсъжда идеите и естетическите необходимости на времето. Прави консумацията и потреблението по-привлекателни.

- Каква е съпоставимостта между съвременните български шрифтове и изкуството на дизайна в съвременните български книги?

- Моите шрифтове например често се раждат заради работата ми по конкретна корица или цяла книга. Това е обичайна практика, но у нас е по-скоро екзотика. Има много колежи, които ценят цялостното излъчване на книжната графика, но е трудно да се обобща така. Книжната графика е трудна дейност, която се развива бурно напоследък у нас и буйи оптимизъм. Мога да обобщя, че днес в България има повече дизайнери, които четат книгите, които оформят, отколкото преди десетина години. Трябва да се започне от някъде. Преглеждам, че скоро повече колежи ще стигнат и до осмислянето на текста, а защо не и до разговори по същество с авторите, редакторите и издателите, когато това е възможно.

Въпросите зададоха
Кирил Василев
и Марин Богачов

Катър
от Птичи заговор

Въпроси без отговор

Трайбека 2019

Още един празник на киното в Ню Йорк отлетя в историята. Тазгодишният, 18-и поред, фестивал на независимото кино в Трайбека и носещ неговото име бе тържествено открит на 24 април в историческия театър „Аполо“ в Харлем с прожекция на документалния филм „The Apollo“ и закрит на 5 май в Бийкън театър с дългоочакваната премиера на филма на Дани Боил „Вчера“, както и с обявяване на наградите на публиката.

Трайбека е квартал в югозападната част на Манхатън и е от най-засегнатите след терористичната атаката на 11 септември 2001. Това дава повод на Робърт Де Ниро, дългогодишен жител на квартала, заедно с Джейн Розентал и Крег Хамкоф, да положат основите на събитие, което да върне интереса към тази част на града и да спомогне за неговото икономическо и социално раздвижване. Така се ражда „Трайбека Филм Фест“ (Tribeca Film Fest - TFF) който успява само за първите си три издания да донесе на местния малък бизнес печалби от над 50 милиона долара и да добави цели 660 милиона долара в икономиката на Ню Йорк. Още при самото си заявяване, фестивалът показва, че има сериозен характер и амбициозни намерения. Събитието по презумпция е обрнато не само към професионално ангажираните си следовници, а и към обикновените жители на града.

От времето на първия фестивал, организиран за рекордните 120 дни, с помощта на хиляди доброволци от квартала, и на чиито първи прояви Роберт де Ниро и Джейн Розентал продават билети на улицата, до днес, „малкият“, но изключително добре менажиран фестивал за нискобюджетни филми се разрасна до високо бюджетното предприятие. Днес визитната картичка на Tribeca Enterprises съдържа мрежа от брандуирани компании в областта на кино и медийният бизнес: Tribeca Film Festival, Tribeca Film Festival International, Tribeca Film Institute, Tribeca Cinemas, Tribeca Digital Studios, Tribeca/ESPN Sports Film Festival и Tribeca Television и Tribeca Film – компания за разпространение на филмова продукция. С други думи, на 18-ия си рожден ден, Трайбека е диверсифицирана глобална медийна компания. Мисията ѝ е да представя творци с уникални платформи с цел да разширява и улеснява достъпа на публиката до независимите филм и медии. Така през изминалите си 17 издания Трайбека се превърна от малък квартален фестивал в морето от подобни форуми в мегаполиса Ню Йорк в запазена марка за качество, в мечтан форум за кинопроизводители и разпространители, във фестивал клас А.

18-то издание на Трайбека е филмов марафон, оставащ много открити въпроси за съвременето ни и за ролята на киното в настърхналия свят, в който живеем. Въпроси, звучащи от екрана, въпроси, настойчиво задавани и дискутирани и в организационните, и в свободните разговори и дебати, съпровождащи официалната програма на феста. Въпроси, на които хората, отдали живота си на киното, нямат еднозначни, а дори понякога и никакви отговори, което усеща звука на въпросите и тяхната значимост. Въпросите и търсенето на отговори тази година обединиха почти цялата селекция от разказани с камера човешки истории и съдби - от страната домакин и света, от миналото и от нашият ден. Тези общочовешки проблеми, разкривани чрез силата на киноразказа във всичките му форми, е това, което прави тези истории вечни и което щедро можеше да се види и тази година на Трайбека.

На фестивала бяха показани 113 пълнометражни и 63 късометражни филма, както и 18 телевизионни проекта. В международната селекция намериха мяс-

то заглавия от 44 държави. За жалост, и тази година не отбелязахме българско участие дори в качеството на копродукенти с друга европейска страна.

Най-интересен от филмите от нашия регион беше дебютът на младия турски режисьор Дженк Ертурк **„Дървото на Ной“**. Фабулата леко ми напомня българския „Дърво без корен“, а естетиката – на киното на Йълмаз Гюней. Изправен пред края на тежка битка с неизлечима болест, Ибрахим (Халук Билгинер) моли сина си Омер (Али Атай) да го върне в родното му село. Старият мъж иска да бъде погребан на свято място край селото, под вековно дърво, което местните нарекли Дървото на Ной, защото вярват, че е посадено от самия Ной след библейския потоп. Конфликтът между местните хора, за които това ще е светотатство, колебанията на Омер и твърдостта на баща му са представени с добро, психологически обосновано и майсторско боравете с киноезика. Смислен и дълбоко емоционален разказ, който изследва етичските въпроси около цената на личната победа, съизмерима със склонността да се реагира екстремно и с насилie, когато не се печели, а се губи.

Фестивалът почете дългогодишни творци и посрещна изгряващи таланти, проведе множество срещи, разговори, дискусии за ролята на киното в днешния свят. Не бе пропуснато и традиционното запознаване на участници, гости и журналисти с последните технически нововъведения и в дебатите около технологизирането на филмовия процес. Трайбека раздава две награди за игрално кино: за американска и за чуждестранна продукция, награди за документално и късометражно кино, за телевизионна работа, музика, игри и онлайн проекти. Тази година в раздела игрално кино тези награди респективно заслужиха американската лента **„Горяща тръстика“** на режисьора Филип Юман и **„Къща на колибри“** на режисьорката Бора Ким от Южна Корея.

„Горяща тръстика“ предизвика буря от възторзи, интерес и ентусиазъм, още преди да бъде показан. Филип Юман го е направил удивително млад - между 17-ия и 18-ия си рожден ден. Но от Ню Йорк си тръгна триумфално с голямата награда на фестивала и като най-младият някога участник и носител на отличие на такъв форум, едва на 19 години. Историята на филма е вдъхновена от блус културата на Южна Луизиана. Юман ни я разказва уверено и мощно, като фокусира вниманието върху съдбите на майка и син алкохолик и свещеник (в ролята Уендъл Пиърс, носител на наградата за мъжка роля). Критиците отбелязаха изумително зрялото боравете на режисьора с киноезика, символиката и изобразението в дебютната му работа. Отсега сравняван с Уилям Фокнър и младия Терънс Малик, повече от сигурно е, че бъдещите проекти на Филип Юман ще се очакват с огромно нетърпение.

Корейският филм с американско продуцентство **„Къща на колибри“** проследява драмата на 15-годишно момиче, което търси изход от проблемите си в училището и семейството през не толкова далечната 1994. Работата на режисьора Бора Ким бе определена като “нежна, спокойна, минималистична и женствена”. Подходът към разкриване на героинята показва разбиране и чувствителност и е прекрасно защитен от актрисата Джу-ху Парк, която получи наградата за женска роля. Критиците сравниха филма с работата на японския майстор Хирокадзу Коре-ега и това е повече от заслужено. Наградата за документален филм грабна **„Птичи заговор“** - шотландско-шведска продукция на Елен Фиске и Елинор Халин. И този филм е дебют и ни

разказва за приют в Шотландия, където срещае сирачето Джема, чиято близост и разбиране с нейния отглеждащ гълъби дядо приключва драматично, след като тя ражда дете от приятеля си, груб и невъзгържан насилник. Комбинацията от мрачни и болезнени моменти, следвани от светли и почти романтични кадри, дори сцени, поднесени с хумор, обогатяват истинността на посланието на филма, създаден с много чувствителност и символна естетика.

Наградите на публиката останаха у домакините. За игрално кино печеливш се оказа **„Плюс един“** на Андриу Римър и Джеф Чан, а за документално - **„Весели напевы от дълбокия Юг“** на Дейвид Чарлс. Първият е забавен разказ за сложността на човешките взаимоотношения днес, за любовта, брака, самотата и отчуждението в стремително бързия ни живот. Документалният разказ на още един дебютант на фестивала, режисьора Дейвид Чарлс, е за работата на диригент на хор, чиито певци са с различна сексуална ориентация. Филмът разказва за последиците от нагизащата се в последните години вълна на омраза към сексуалните малцинства.

Съпътстващите програми и тази година не разчароваха. Множеството разговори, дискусии и дебати бяха толкова широко посетени, колкото и самите филми. Разговорите между Франсис Форд Копола и Стивън Содърбърг, Дейвид О. Ръсел и Дженифър Лоурънс и най-вече на Мартин Скорсезе с Робърт де Ниро преминаха при огромен интерес. На фестивала бяха отбелязани и годишните от премиирите на вече класическите „Апокалипсис сега“ на Франсис Форд Копола, „Ханки от реалността“ на Бен Стилър и „Семейство Симпсън“.

Във вече изцяло функциониращия комплекс на фестивалния център най-много млади хора - пограстващи и деца, и този път се събираха около Tribeca Immersive Virtual Arcade and Cinema 360. На няколко места имаше възможност човек да заговори любопитството си от процеса и гледането на виртуални изображения, включително на малък сет от „Игра на тронове“ и дори от „Отмъстителите: Краят“. Така фестивалът помага да се гради подкрепа за киното чрез достъп до иновациите и технологиите в бранша, както и да разширява тези възможности. С тези си усилия фестивалът в Трайбека събира заедно хората с идеи и разнolikата им публика, за да се вслушат в човешките истории, разказани във всичките им визуални форми: филм, телевизия, реклама, музика, игри и онлайн, навсякъде по света.

Светът е нарекъл Ню Йорк „градът, който никога не спи“. И е вярно. Когато мнозина си лягат след работа, други вече са на път за работа. Но във вечно будния мегаполис има едно място, където тази максима има пълно олицетворение - Таймс Скуайър. Нюйоркчани гледат да го избягват винаги, когато могат. Но ето на, тази година, след последната ми вечер на Трайбека и някъде в малките часове, неусетно се озовах на площада. Бях се запознала с един млад, възпитан и пълен с ентусиазъм кинаджия и, увлечени в разговор, бяхме минали двайсетте уици, дейащи основния тъл на феста от вечния блясък на площада: гигантските реклами, безспирно течащите новини от света, от борсата, от спорта, рекламите за театрални спектакли и филми, за телевизионни сериали и дори за социални мрежи и онлайн инфлуенсери. Докато се оглеждах за спурка на метрото, събеседникът ми възторжено се провикна: „Емо! Емо на! Емо, нали за това говорим! Виж, днес цялата планета живее на такъв, на подобен на този площад! Прекарваме повече време, вторачени в екран, отколкото в очите на другите... Размихмe границите между реално и виртуално, между истинско и фалшиво... Понякога не знам дали не съм холограма! Кой е предполагал, че изображенията са на път да подменят живота ни живот“...

Вече в метрото си мислех, че дали движещите се картинки и светещите екрани ще подменят живота ни или само ще го обогатят, е избор, наш избор, на всички, които още дишаме на тази планета.

Но аз какво ли разбирам...

И само бъдещето ще покаже.

Маглен Чолакова

Ню Йорк, специално за К

Вестник за критика, дебати и културни удоволствия

www.kweekly.bg

Адрес на редакцията
1421 София, ул. Милин камък 14, VI етаж
e-mail: kultura@kweekly.bg

Редакционен екип

Копиринка Червенкова, Геновева Димитрова, Екатерина Дочева, Кирил Василев, Людмила Веселинов, Марин Бодаков, Мая Колева, Никола Вангов, Теодора Георгиева, Христо Буцев.

Автор на главата на вестника Кирил Златков

Издава фондация „Пространство Култура“ ISSN - 2603-4441